

道具设计的艺术：舞台上象征性与功能性的融合

王欣然

(安徽 合肥 230000)

【摘要】文章以《变形》为例，通过对《变形》作品中所运用的各种道具的符号及作用的讨论与分析，归纳出运用道具来表达其含义与作用的方式。文章从理论上和实际工作中使用的道具入手，对其进行了分析。《变形》一开始就以限制为主题，我们几次将自己的经验与感觉延伸并推动主题与观念的表述。在本例中，由摄影棚中回收的废旧金属制作而成的简陋设备，最初只是作为展示工具使用。这些小东西相互撞击时发出的声响与形状，表达出一种想要摆脱禁锢的意识与斗争。在初步构想完成后，再以道具去推进、充实观念，并在实际操作中持续地发展与创新。

【关键词】道具设计；舞台；象征性与功能性的融合

在舞台上，道具不仅仅是一种工具，而是一种特殊的表现形式。相反，这有助于演员更好地表达自己的情绪，拓展身体活动的范围。增加了道具的运用，使得演出的表现形式更丰富、更生动。另外，由于空间关系、角色关系等因素，道具也有各自的象征意义与作用。按照表演学的原理，道具要素既能表现身份、回忆，又能体现文化。在延长演员四肢的同时，也可以将角色之间的关系划分为不同的类型。另外，道具既是演员身体表现的便利，也是抒发情绪的一种重要手段。同时，演员也可以利用其在舞台上的表现，发挥其象征意义与功能等多种功能。道具的象征与功能，可以帮助演员更清楚地表现作品的主题，刻画角色，传递理念，传递情绪。这样，就可以在演出中更好地利用道具，使其更好地发挥其表现力。

一、真实案例：《变形》中的道具

去年，我们完成了《变形》的舞台演出。表演探讨了社会的界限，以及被边缘化的人们以其他的方式来释放自己。金属，钩子，迷宫等设备元素被用在服饰和空间布局上，代表了狭窄的通道。不过，虽然如此，人类在黑暗中发现了对方，并用自己有限的力量创造出了一种具有革命性的语言。他们抛弃了对世界的全盘看法，而是以一种共同的兴趣和力量把他们结合起来。他们都对界线很了解，而那些被他们撕碎的东西，却在不知不觉中被重组了。可见和不可见的要素共同营造出一种充满活力的气氛，既有限制，又有力量。他们提出了一个问题，那就是怎样才能摆脱这个周期限制的世界。虽然他们都想挣脱枷锁，但是他们还是被岁月缠绕着。最终，他们在广阔的大地上相会，并一起创作出一种具有革命性的语言。一批碎片化的个体涌现出来，在这片黑暗之中，构筑起一个全新的世界。

二、道具在《变形》中的象征手法

《变形》是由三个阶段构成的：约束，反抗，释放。三人不只是借由他们的行动与装备，也透过绳子与铁钩的空间连结，来探究这三个阶段。所有这些因素一起，就能在自己的世界里营造出一种吸引别人去经历的氛围。角色作家是一位历经无数变迁的人物。在最终的迭代中，他们变成了推动者，脱离了三人所居住的世界，并在其行动的指引下，前往事件的发展。

道具具有两个方面的性质。首先，就是它们最初的特性。就拿《告别》里的雨伞来说吧。假定作家在作品中反复运用“伞”这一工具，既表现出雨伞的实物，又表现出拿着雨伞这一单独的行为，就可以认定作家是利用了这一工具的本来性质。史蒂芬·普塞尔阐述了“以研究为基础”的做法，在早期的现代剧场里，这样的试验检验了文学工作者们是怎样与剧作家进行沟通与协作的。

道具运用的第二层次是运用道具的多种性质。在此基础上，借助人脑所建构的“联想”“想象”“象征”等手段，使“物”具有多种含义。其特点是：抽象、比喻、虚拟和多义性。“多义”既有肉眼可见的含义，也有“未见之”而“内有”之意。举个例子，在《永恒的波浪》里，你拿着一把香蒲扇，伴着早晨的乐曲翩翩起舞。香蒲扇子的象征性应用，例如为炉灶生火，模拟食具，模拟镜子等，创造了生动活泼的画面。在间谍战的大潮中，民众的安宁与安宁，折射出民众对美好生活的渴望。该作品通过道具的运用，先制造出若干意象，再展现出当时的社会状况，从而达到间接叙述与传达信息的效果。

在这件作品中，金属可穿戴装置是主要的道具，起到了很大的作用。从象征的角度看，金属构造既是对人体的限制，又是对人体的界限。这种装置的使用，

就像《绿桌》里绿色的桌子，在象征着和平的桌子上，对强权的瓜分进行了讽刺；《咖啡馆·米勒》里，椅子上的椅子，借由随机摆放的椅子，来象征人生的枷锁与艰难。它具有一种吸引人的魔力，让观者将注意力集中在这片空地上的人身上。

道具的多重符号性，就是要突破特定用途与表现，创造出一种新的形式来表现作品的主题。这种简洁的象征手法与表演艺术的基本原则是一致的。

三、《变形》中道具的作用

这个装置的构思，是以《女娲补天》为主线而进行的。从《宫女训诫》中可以看出，《宫规》是一部与古代服饰纹样、女子体态相结合的作品。所以，在表演中，我们进行了素描创作的尝试。借此，我们对演出中的衣线与身体运动之改变有了更多的认识。中国古代的妇女，是借助妇女书写来摆脱枷锁的。

道具有助于观念的表现。这些可佩带的装置，创建了一种突破思想桎梏的独一无二的语言。将原始的概念图、服饰及设备组合在一起，让舞者在探索的同时，不断变换设备的线条。设备可以变化为各种形式，从而创建了一种“从限制到自由”的语言表述。为此，本项目提出了一种能够与舞蹈演员同步运动的柔性3D服装道具。首先，我们拟研制出三台超过人类身高的大型装置。舞蹈演员们表示，他们担心在高度以上的设备上很难控制，这符合“变形”的理念。从作用上看，它不但具有分割、营造立体空间的作用，而且能够以持续的变化来实现叙述与情绪的表达。

从整体上来说，《变形》的道具和服装我们都做好了，再添加一些实物器材就不合适了，太多的道具会让人产生错觉。但是，由于服装与装置的结合，加上材质、造型等方面的特殊性，使得整个舞台呈现出一种“空洞感”的感觉，缺少了空间的连通。最终，我们尝试用挂钩、绳子等方式将装置与空间相结合，使其更加充实。同时，受“板条舞”的启发，在舞台和演员的视觉关系上进行了一些尝试。在演出中，绳子也是必不可少的工具。绳子表现了三个演员之间的关系，并推动了剧情的发展。另外，绳子还具有分隔空间、创造气氛、表现紧张感等作用。由此可见，道具对演出的情绪、视觉效果都有很大的影响。

尽管舞台道具的设计与制造呈现出一种“虚假性”“夸大”的特征，但它又与人民群众的生活密切相关。“物”是一种“物”，是“物”与“物”相结合的产物。这样，观众就可以通过对“道具”的“假定”，真正体会到“舞台演出”给人的感觉。

环境设计中的道具运用。在演出过程中，各种表演时机、环境及氛围的表现都离不开道具的协助。譬如，在戏曲中，常以熏香为代表，表现出时代的变迁；“大笨钟”的计时方式暗示了故事的背景是英国伦敦，

而“东方之珠”的运用则体现出“中国上海”的背景。在舞台上，更多的舞台演出也开始重视道具，比如现代剧场中的计算机、移动电话、古剧场的墙面与建筑。这类道具不但受到舞台设计者的喜爱，而且受到观众的普遍认同。

对性格特点的运用。不同的性格特征，可以由不同的道具来体现。道具的使用应与角色融为一体，使受众了解角色的性格特征，例如温和、急躁、活泼、内向等。而且，道具的作用是多方面的，它能把整部戏串联起来。总而言之，在舞台演出中，适当地使用道具，可以推动剧情发展，塑造角色形象。道具设计与表演艺术相结合，并以其独特的形式出现在舞台上，使舞台艺术的无穷能量得以彰显，使舞台演出更具艺术吸引力。

运用道具来表现情绪。在纯粹的脸部表情不能很好地传达某种情绪的时候，道具可以起到加强人物情绪的作用。比如，在舞台演出时，用雷声来表达演员内心的悲痛，而在瓦砾中发出的奇异声响，则是对人物的一种恐怖感觉。舞台道具是演员与观众之间沟通的纽带，它能为舞台演出创造特殊的情绪意象。以音乐剧《Original Remix》为例，表演者以荷叶为伞，以鱼线为纽带，营造出人与莲叶共舞的动感之美，加强了剧场演出的视觉冲击力。

这种使用方式在许多出色的舞蹈作品中所证实。举个例子，就是在《我们的父亲和母亲》中使用了一段双人舞。制片人和导演利用柔韧而又顽强的藤条，为身体语言的创造提供了强大的环境，并把两位演员联系在一起。道具借助各种艺术手段，推动了意象的构建，达到了器物 and 情绪的深层次交融。这对于推动戏曲情绪的发展，增强了戏曲的艺术张力与审美价值。此作品以“藤”为主体，以“创作”为中心，以“创造”为核心，以“舞”为“器”，对“舞”的整体发展起到了促进作用。

针对其在创作中所使用的限制，本文选取了《我们的父亲和母亲》中的藤饰作为个案进行分析。一开始，两名男演员站在道具的两边，一人抓住一头，然后把他们抬到自己的肩膀上，向观众展示了一幅围绕着这位男主角的肖像。同时，和女性演员共享相同的重心会产生一种整体的感觉。两个人利用道具的制约，在两分钟内完成了表演。过了一会儿，两人握着葡萄藤，又重新振作起来。通常，演员的肩上都会有葡萄藤，这是“家”与“责任”的象征，而葡萄藤则代表共同承担家庭的重担与快乐。道具对演出起到了一定的制约作用。限定法是一种常用的舞蹈创作方法，其目的在于从限定的观点来探讨人体运动。张继刚在其著作《限制是天才的磨石》中阐述了约束的威力，并指出约束有时候会产生更大的可能。

四、道具的制造和经验

从语言意义上讲,道具是一种客体,它通过对演员个体的身体活动进行干预,从而突破了原来的身体空间,使其在动作与表演上多了一层约束。从空间上讲,物品的物质属性决定了它不仅可以构成客体的物质空间,也可以构成人与客体之间的空间关系。此外,道具还能通过对舞台庞大的物质空间及舞蹈的无穷韵律,造成空间的变化与拓展,从而建立起一种视觉上的整体性。

在视觉效果上,道具是辅助图像形成的媒介,它对图像的塑造起着重要的作用。单纯地使用一件道具,深度挖掘道具语言,能使表达方式更加多样化,联系角色之间的关系。

在舞蹈创作中,借助道具的巧妙使用,既能丰富舞蹈的表现力,又能刻画出角色心中的“真实思想”,从而达到刻画角色的目的。这说明了道具在塑造角色的结构、联系角色的情绪中所起到的作用。观众能从视觉上直接体会到演员的表演。舞台道具是表演者「由周遭情境引发情绪」、「以触碰道具来表达情绪」的依据。它在突出戏剧场面,强化表演,突出人物,增强效果,营造气氛等方面起到了不可忽视的作用。

我们能发现“语言”是由肉体 and 客体相结合而形成的。其实,所有道具的作用,都是与演员的身体运动密不可分的。通过人体和客体的融合,发掘出“语言”的形态,从而提高了“物”的利用价值。表演中道具的设计首先要考虑的是人和对象的组合,其中组合的构成方法尤其重要,包括设计、组织和构成等。在形与物的组合中寻找新的表现形式,以各种构成方法将新的含义、新的语境融入其中,是“艺术性”的源泉之一。这样就形成了一种新的方式,一种能与听众交流,传递信息的新方式。

所以,道具的本质能从表象上确定演员肢体运动的本质,实现协调的效果。在剧场演出中,道具师的工作范围很广,从策划、调查到制作道具,再到制作成品。克里斯汀卡尔“我为此而生”:《Bring It On!》(2022)这是一件物品与同类躯体的最初结合。然而,我们要从里到外,从里到外,深入了解其多方面的特性。它的目标并不在于通过道具来实现原型的再现,而在于它能起到丰富人物情感,推动其广泛运用,帮助导演、道具人员抒发自己的情感。

借由对道具的剖析,来探讨制作人与导演如何将道具与其进行结合,从而促进表演的发展,进而对道具的选用与使用所产生的效果。道具所具有的表现情绪的作用,可以让观看者对作品有更深入的认识和鉴赏,从而进一步凸显了主题,渲染了氛围,反映了时间和空间的变换,推动了作品向突变的方向发展。

以《变形》为研究对象,从象征手法与道具作用两个角度,对其作品进行剖析。在此基础上,从以下几个

方面展开研究:1. 对道具的内涵、作用、动机的选择与提炼过程进行简单的描述;2. 探讨《变形》中道具的功能性表现及其与舞蹈演员之间的关系;3. 检验了道具对被摄对象的形体、角色、空间和意象的表现效果。探讨了工具的作用,说明了工具在创造过程中的重要作用,并对工具的运用具有一定的指导意义。本文通过对道具在演出中所具有的象征意义与作用进行了分析,归纳了道具在演出中所具有的象征意义与作用。

本文根据自己的创作实践,探讨了道具在演出中的运用,它既能表达情感,又能升华主题,还能延伸肢体表达,烘托气氛,从一个全新的角度诠释作品。通过对相关文献的研究与实践的实践,使我更加清晰地意识到,在今后的运用中,我对于道具设计的创作还存在着许多不足之处。所以,我要继续开拓新的创造思路,扩大自己的思想与想象力,使作品的主题得到升华。

表演设计是一种将各种不同的艺术形态与创造手法相融合,并将广博的学问广泛地应用于其中,以一种综合的方式来表达各种观念。这就要求我们进一步地研究和研究舞台美术设计,以推动现代舞台演出中道具的创新和发展,使其表现形式得到更好的发展。

这对我日后在道具设计上的发展有很大的帮助,引导我将象征手法与实际应用于舞台与舞台中的道具设计。文章通过对“道具”符号化表现的必然性的分析,结合具体的作品,归纳出“象征”的艺术表现手法,以期对未来“道具”的创作有一定的借鉴意义。所以,这篇文章应该被看作是一篇关于表演作品的剖析,一篇关于道具创作的剖析,一篇关于道具创作过程的剖析文章。这既是对已有研究的补充,也是一种新的研究视角。

参考文献:

- [1] 李鑫宇.舞台道具的设计制作以及运用分析[J].戏剧之家,2015,(19):68.
- [2] 胡晶莹.从舞蹈道具媒介中探索形式语言[J].民族艺术研究,2008,(05):18-22+29.
- [3] 杨榕.浅析舞蹈道具编创在作品《聚散终有时》中的实践[D].北京舞蹈学院,2022.
- [4] 韦卫皇.论舞台道具在戏剧表演中的设计与制作与运用[J].新楚文化,2022(04):51-55.
- [5] 于文艳.论舞台道具的设计与制作[D].吉林艺术学院,2022.
- [6] 于恋.论舞蹈作品中道具的叙事性功能[D].北京舞蹈学院,2018.
- [7] 黄澄锦.叙事舞蹈创作中道具的隐喻性表达[D].中央民族大学,2022.
- [8] 孔斐.舞台剧表演的道具设计与其作用探讨[J].明日风尚,2018,(22):28.